

Министерство образования и науки Астраханской области
государственное автономное образовательное учреждение
Астраханской области дополнительного образования
«Региональный школьный технопарк»
отдел «Технопарк»

ПРИНЯТО:

Решением Педагогического
совета ГАОУ АО ДО «РШТ»
от «16» июня 2020 г.
Протокол № 12

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАОУ АО ДО «РШТ»

Войков Г.В.

«16» июня 2020 г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности
«Инструменты профессиональной звуковой студии: создание
музыкальных композиций»**

Возрастная категория: 5 – 11 класс
Срок реализации: 42 академических часа

Составитель:
Утямышев В.А.,
преподаватель

Астрахань, 2020 г.

Оглавление

Пояснительная записка	3
Учебно-тематический план	5
Содержание учебно-тематического плана	6
Организационно-педагогические условия реализации программы	9
Список литературы	10

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Инструменты профессиональной звуковой студии: создание музыкальных композиций» имеет техническую направленность.

Уровень программы – базовый.

Актуальность программы

Раньше трудно было представить композитора, не имеющего за плечами музыкального образования и опыта выступлений. Но стремительное развитие технологий даёт шанс каждому научиться писать музыку, в различных стилях, не отходя от своего домашнего компьютера. Теперь любой желающий может погрузиться в атмосферу творчества, и воплотить в жизнь свои музыкальные идеи.

На данный момент, из-за нехватки квалифицированных кадров, звукорежиссёр – весьма перспективная профессия. Труд специалистов данной области очень востребован в производстве музыки, кинематографе, театре, при проведении концертов, а также на телевидении и радио. Звукорежиссёр также участвует в обработке или реставрации звука, занимается звуковым оформлением вебсайтов.

Программа предназначена для школьников, интересующихся звукорежиссурой и созданием музыкальных композиций, планирующих в будущем стать композиторами или звукорежиссёрами.

Целью данной программы является формирование у учащихся творческих навыков мастерства звукорежиссёра, аранжировщика и практическое знакомство с основами производства музыки.

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи:

- создать условия для развития личности обучающегося;
- сформировать базовые навыки работы в цифровой звуковой рабочей станции;
- развить базовые навыки в области теории музыки и работы с музыкальным оборудованием во время записи и обработки звука;
- познакомить с музыкальным искусством;
- включить обучающегося в практическую творческую деятельность, научить формировать стоящие перед ним задачи и находить целесообразные варианты их решения;
- создать авторскую музыкальную композицию.

Учащиеся, для которых программа актуальна

Возраст обучающихся по данной программе: 5 – 11 класс.

Количество обучающихся в группе: 4 – 6 человек.

При составлении программы были учтены возрастные, физические особенности детей.

Обучающиеся 5– 11 классов обладают достаточно хорошей фантазией, что помогает им придумывать довольно изобретательные способы решения проблем.

Формы и режим занятий

Форма занятий – очная (в случаях, установленных законодательными

актами, возможно применение электронного обучения с дистанционными образовательными технологиями).

Занятия проходят 1 или 2, или 3 раза в неделю по 3 академических часа, с перерывом 10 минут.

Срок реализации программы

Срок реализации программы – 42 академических часа.

Планируемые результаты:

В результате обучающиеся должны **знать:**

- приёмы настройки компрессора;
- принципы работы эквалайзера;
- принципы построения пространства в музыкальной композиции;
- правила построения аккордов;
- основы гармонии и функциональности в музыке;
- правила построения партий ударных.

уметь:

- записывать и редактировать звук;
- работать в цифровой звуковой рабочей станции;
- создавать музыкальные композиции.

Формы и средства контроля.

Формы контроля

Реализация программы «Инструменты профессиональной звуковой студии: создание музыкальных композиций» входной и итоговый контроль освоения программы.

Входной контроль проводится с целью определения мотивации обучающегося и уровня готовности к освоению программы. Входной контроль предусматривает прохождение программы «Инструменты профессиональной звуковой студии: знакомство с профессией звукорежиссёра». Итоговый – с целью усвоения обучающимися программного материала в целом.

Итоговый контроль осуществляется в форме публичного выступления в виде защиты проекта посредством презентации на научно – технической конференции Schooltech Conference.

Средства контроля

Средства контроля уровня освоения обучающимися пройденного материала в данной программе являются:

- педагогическое наблюдение;
- опрос;
- выступление в виде защиты проекта посредством презентации на научно – технической конференции Schooltech Conference.

Учебно-тематический план

№ п/п	Название темы/раздела	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Раздел 1. Техника безопасности	1	1	0	опрос
1.1.	Правила техники безопасности в студии звукозаписи.	1	1	0	
2	Раздел 2. Создание авторской музыкальной композиции	38	16	22	педагогическое наблюдение
2.1.	Особые приёмы работы в программе FL Studio.	2	2	0	
2.2.	Создание партий ударных. Работа с библиотечной семплов.	3	1	2	
2.3	Безошибочное написание мелодии и аккордов.	3	1	2	
2.4	Построение аранжировки.	3	1	2	
2.5	Запись голоса. Коррекция вокальных нот.	3	1	2	
2.6	Построение звуковой картины. Подготовка к сведению.	3	2	1	
2.7	Эквализация. Принципы работы эквалайзера.	3	1	2	
2.8	Динамическая обработка звука.	3	1	2	
2.9	Многополосная компрессия.	3	1	2	
2.10	Пространственная обработка звука.	3	1	2	
2.11	Работа под стерео и моно каналами трека.	3	1	2	
2.12	Цифровой мастеринг.	3	2	1	
2.13	Визуализация музыки.	3	1	2	
3	Раздел 3. Создание мультимедийной презентации.	3	2	1	публичное выступление в виде записи проекта посредством презентации на научно –

					технической конференции Schooltech Conference
3.1.	Создание мультимедийной презентации.	3	2	1	
Всего		42	19	23	

Содержание учебно-тематического плана

Тема	Вид учебного занятия, учебных работ	Оборудование, материалы	Содержание
Тема 1.1. Правила техники безопасности в студии звукозаписи.	Лекция	-	Теория: Правила техники безопасности при работе на компьютере. Правила работы с профессиональным звуковым оборудованием.
Тема 2.1. Особые приёмы работы в программе FL Studio.	Лекция	Компьютер, звуковой USB-интерфейс, MIDI клавиатура, полноразмерные наушники, конденсаторный студийный микрофон, студийные мониторы	Теория: Использование макросов в программе FL Studio.
Тема 2.2. Создание партий ударных. Работа с библиотекой семплов.	Лекция и практическое занятие	Компьютер, звуковой USB-интерфейс, MIDI клавиатура, студийные мониторы	Теория: Работа с фазой и противофазой звуков ударной установки. Практика: Построение ритмического рисунка барабанной установки для разных жанров музыки.
Тема 2.3. Безошибочное написание мелодии и аккордов.	Лекция и практическое занятие	Компьютер, звуковой USB-интерфейс, MIDI клавиатура, студийные мониторы	Теория: Теория музыки: построение аккордов, изменение тональности. Практика: Быстрое написание прогрессии аккордов. Гармония в музыке.
Тема 2.4. Построение аранжировки.	Лекция и практическое занятие	Компьютер, звуковой USB-интерфейс,	Теория: Создание структуры музыкальной композиции.

Тема	Вид учебного занятия, учебных работ	Оборудование, материалы	Содержание
		миди клавиатура, студийные мониторы	Практика: Расстановка партий инструментов в плейлисте.
Тема 2.5. Запись голоса. Коррекция вокальных нот.	Лекция и практическое занятие	Компьютер, звуковой USB-интерфейс, миди клавиатура, полноразмерные наушники, конденсаторный студийный микрофон, студийные мониторы	Теория: Правила работы с микрофоном для вокалиста и звукорежиссёра. Инструменты и VST-плагины для выполнения коррекции нот. Практика: Запись голоса. Коррекция вокальных нот.
Тема 2.6. Построение звуковой картины. Подготовка к сведению.	Лекция и практическое занятие	Компьютер, звуковой USB-интерфейс, миди клавиатура, студийные мониторы	Теория: Этапы сведения музыкальной композиции. Практика: Настройка баланса громкости. Панорамирование и пирпиа.
Тема 2.7. Эквалазация. Принципы работы эквалайзера.	Лекция и практическое занятие	Компьютер, звуковой USB-интерфейс, миди клавиатура, студийные мониторы, флипчарт	Теория: Правильная настройка эквалайзера. Художественная и техническая эквалазация. Практика: Удаление частотных конфликтов.
Тема 2.8. Динамическая обработка звука.	Лекция и практическое занятие	Компьютер, звуковой USB-интерфейс, миди клавиатура, студийные мониторы, флипчарт	Теория: Типы компрессии. Инструменты динамической обработки звука. Практика: Настройка основных параметров компрессора.
Тема 2.9. Многополосная компрессия.	Лекция и практическое занятие	Компьютер, звуковой USB-интерфейс, миди клавиатура, студийные мониторы, флипчарт	Теория: Работа многополосного компрессора. Практика: Точная настройка многополосного компрессора. Групповая обработка звука.

Тема	Вид учебного занятия, учебных работ	Оборудование, материалы	Содержание
Тема 2.10. Пространственная обработка звука.	Лекция и практическое занятие	Компьютер, звуковой USB-интерфейс, миди клавиатура, студийные мониторы, флипчарт	<p>Теория: Основы акустики и психоакустики.</p> <p>Практика: Настройка основных параметров реверберации.</p>
Тема 2.11. Работа над стерео и моно каналами трека.	Лекция и практическое занятие	Компьютер, звуковой USB-интерфейс, миди клавиатура, студийные мониторы, флипчарт	<p>Теория: Создания необходимого объема звука для музыкальной композиции.</p> <p>Практика: Настройка инструментов обработки звука стерео и моно сигнала.</p>
Тема 2.12. Цифровой мастеринг.	Лекция и практическое занятие	Компьютер, звуковой USB-интерфейс, миди клавиатура, студийные мониторы, флипчарт	<p>Теория: История Аудио Мастеринга. Использование цифрового мастеринга.</p> <p>Практика: Настройка эквалайзера при мастеринге. Настройка компрессора при мастеринге.</p>
Тема 2.13. Визуализация музыки.	Лекция и практическое занятие	Компьютер, звуковой USB-интерфейс, миди клавиатура, студийные мониторы, флипчарт	<p>Теория: Разбор специального VST плагина для визуализации звука.</p> <p>Практика: Подготовка материала для визуализации. Оформление визуализации.</p>
Тема 3.1. Создание мультимедийной презентации.	Лекция и практическое занятие	Компьютер	<p>Теория: Повторение изученного материала.</p> <p>Практика: Работа над ошибками. Разработка мультимедийной презентации.</p>

Организационно-педагогические условия реализации программы

Материально-технические условия реализации программы

Требования к помещению для занятий:

Для комфортной работы обучающихся необходимо достаточно светлое, звукоизолированное, акустически правильное помещение, где отсутствует реверберация. Студийные мониторы должны быть установлены в соответствии их инструкции, для правильного мониторинга звука.

Для успешного выполнения образовательной программы потребуется следующее оборудование, материалы, программное обеспечение:

- компьютер (ноутбук) с двумя мониторами, клавиатурой и мышкой, на который установлено следующее программное обеспечение: операционная система Windows (версия не ниже 7), секвенсер FL Studio (версия не ниже 11);
- компьютеры (ноутбуки) должны быть подключены к сети с доступом в Интернет;
- звуковой USB-интерфейс, имеющий в комплекте встроенный компрессор и предусилитель;
- двух-полосная система студийного мониторинга, состоящая из двух студийных мониторов;
- миди клавиатура;
- флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор письменных принадлежностей – 1 шт.;
- полноразмерные наушники;
- конденсаторный студийный микрофон;
- тетрадь;
- ручка.

Для комфортной работы обучающихся с применением дистанционных технологий необходим компьютер или другое электронное устройство с доступом к сети Интернет.

Список литературы

Нормативно-правовые акты и документы:

1 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р).

2 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242.

3 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41).

5 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Литература для педагогов:

1 Блацерия, П. Теория звука в приложении к музыке. – М.: Либроком, 2017. – 216 с.

2 Данилов, А. Академия мюзикмейкера. – М.: MusicMaker.Pro, 2016. – 480 с.

3 Динов, В. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре. Учебное пособие. Издание третье, стереотипное. – М.: Лань Спб, 2012. – 488 с.

4 Севашко, А. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 432 с.

5 Петелин, Р. Звукозапись на компьютере. – М.: БХВ СПб, 2010. – 816 с.

6 Петелин, Р. Музыкальный компьютер для начинающих. – М.: БХВ СПб, 2011. – 384 с.

7 Шак, Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино. Учебное пособие. – М.: Планета музыки, 2017. – 384 с.

8 Шрадер М. Создание музыки для кино. Секреты ведущих голливудских композиторов. – М.: Эксмо, 2019. – 352 с.